

乔会根◎编著

传世巨作 精彩解读

图解世界名画

用艺术开启心灵 用名画培养视野

圣家族

米开朗琪罗早期的板上宗教画

这幅画是米开朗琪罗在佛罗伦萨时完成的，他在绘制复杂人像时所展现出的素描功力让人赞不绝口，但是也有不少人对批评此画色彩过于华丽庸俗。

大碗岛星期天的下午

新印象主义典型代表
大碗岛是位于巴黎附近奥尼埃的一个岛上公园。画中巴黎人的闲情逸致被描绘得有些古怪和缺乏真实感。

吹笛少年

对印象画派的伟大创新和发展的画家采用浅灰色调的背景，依靠色块之间的对比来突出人物形象。

倒牛奶的女人

荷兰风俗画大师维米尔的代表作

整个画面统一在温馨静谧的氛围中，妇人倒着的牛奶似乎永远都在流着，时间仿佛都停止了，在这透明的和谐中，人被一种淡泊平静的东西感动，灵魂于不知不觉中得到了净化。

星光灿烂

超现实主义的经典之作

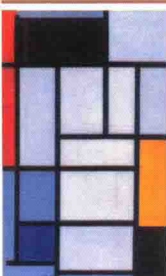

1890年5月，凡·高在精神第二次崩溃之后，来到离阿尔13公里的圣雷米自愿接受精神病治疗。

他住院一个月后，画了这幅画，画中的村庄就是圣雷米。

红黄蓝与黑的构图

蒙德里安纯几何形体的抽象画作

蒙德里安把看似极为复杂的绘画语言，简单为纯粹的构图和单纯的色彩。

用艺术开启心灵 用

· 图解 ·

世界名画

乔会根 / 编著

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图解世界名画 / 乔会根编著. -- 北京 : 中国华侨出版社, 2016.12
ISBN 978-7-5113-6435-7

I. ①图… II. ①乔… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第302942号

图解世界名画

编 著: 乔会根

出版人: 方 鸣

责任编辑: 笑 年

封面设计: 韩立强

文字编辑: 黎 娜

美术编辑: 潘 松

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1020mm 1/16 印张: 29 字数: 680千字

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

版 次: 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-6435-7

定 价: 39.80元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里26号通成达大厦3层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发行部: (010) 58815874 传 真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言

绘画是人类凝固的历史，是无声的语言，是民族文化的重要载体。历代绘画大师们以其洞幽入微的观察力、超脱尘世的灵性、细腻激扬的情感，凭借生花的妙笔，画下了无数技艺精湛、影响深远的名画。这些经历了时间考验的名画不仅丰富了世界艺术宝库，而且还感染和影响成千上万的人，叩击着一代又一代人的心灵，给人以精神上的享受和艺术上的熏陶。

世界名画作为世界艺术殿堂中的瑰宝，是人们不可或缺的精神食粮之一，它们具有丰富的文化底蕴，或描绘各地迷人的自然风光和多姿多彩的社会风情，或表达创作者的情感、思想和观念，或记录生活和历史，或反映不同时期人们的信仰，或折射出不同时期人们的审美情趣。

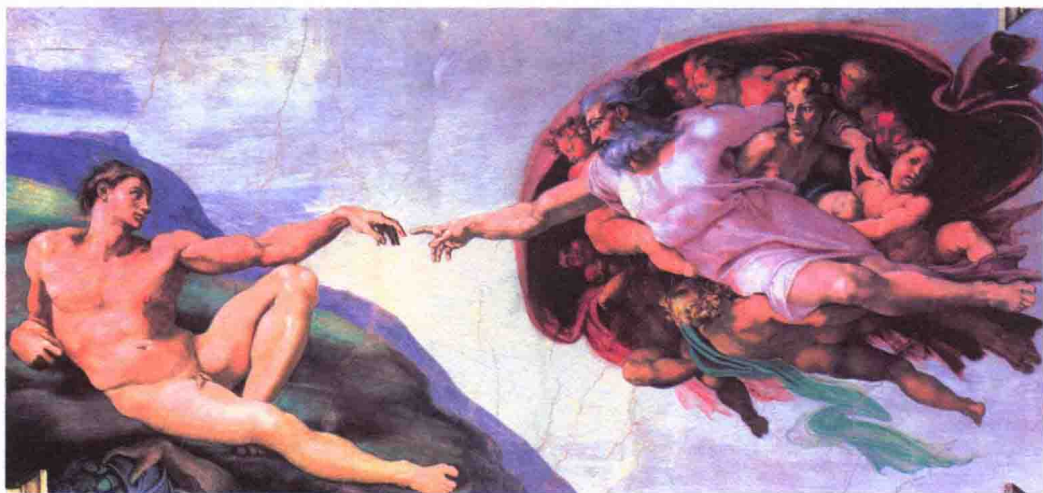
一个人在其一生中，应该了解、欣赏一些世界名画。通过欣赏名画，不仅可以提高我们的审美情趣、艺术修养，还可以学习到丰富的历史文化知识，优化知识结构；此外，从名画折射出来的画家的智慧和情感对我们启迪心智、陶冶情操也将有很大的帮助。然而，世界的绘画艺术珍品浩如烟海，普通读者了解起来十分困难。为了让广大读者快速、有效地了解并欣赏世界绘画的创作成就，编者精选出近 200 幅名气大、影响广、代表性强的世界名画，辑成本书。这些传世名画具有很高的艺术价值、史学价值、文化价值、鉴赏价值和收藏价值，代表了世界绘画的突出成就，处处散发着荡气回肠、惹人注目的人文气息，让读者在唯美的画作中感受艺术大师如诗的情怀，获得至纯的艺术熏陶。

为了帮助读者提高阅读效果，书中设置了“必知理由”“名画档案”“画家简介”“名画欣赏”“绘画知识”等栏目，从艺术、历史、文化等多个角度解读世界名画的精髓所在，让读者深刻体会名画背后鲜为人知的故事，明白艺术大师们创作的艰辛，全方位把握西方艺术所蕴含的人文精神。其中“必知理由”高度概括了名画的成就、地位和影响；“名画档案”列出了名画的创作时间、尺寸、

收藏地等基本资料；“画家简介”简要叙述了绘画大师的生平和代表作品；“名画欣赏”以细腻生动的笔触，全面解读名画的创作背景、创作过程以及创作技巧等，让读者在短时间内全面了解这些伟大的作品；“绘画知识”讲述了大量专业绘画知识。

同时，与文字相契合的精美插图精彩展示了名画的原貌，营造出一个彩色的、立体的、极具艺术魅力的阅读空间，使读者仿佛置身于一座流动的名画博物馆，开始一段愉快的读书之旅。

提升品位，就请从这里开始：本书通过编写体例、图片和艺术设计等多种视觉要素的有机结合，为读者打造出一场彰显文化底蕴的艺术盛宴，在轻松的阅读过程中帮助读者活跃艺术欣赏思维，拓展文化视野，丰富知识储备，提升审美情趣和人文修养。

目录

野牛图	2
渔夫	5
捕禽图	8
辞行出征的战士	13
狂欢者	16
狄奥尼索斯秘仪图	21
查士丁尼及其随从	26
手持莲花和金刚的菩萨	30
凯旋图	33
巴约挂毯	35
哀悼基督	38
犹大之吻	42
阿尔诺芬尼夫妇像	44
羊的崇拜	48
受胎告知	50
圣罗马诺之战	54
基督自十字架上解降	56
圣三位一体	60
纳税钱	63
基督受洗	65
圣母子与诸圣人	68
秋冬山水图·冬景	70
庄园之忧闷	73
春	75

维纳斯的诞生·····	80
诽谤·····	84
人间乐园·····	86
最后的晚餐·····	88
蒙娜丽莎·····	92
岩间圣母·····	96
四使徒·····	98
戴手套的自画像·····	101
创造亚当·····	103
最后的审判·····	108
睡着的维纳斯女神·····	113
雅典学院·····	116
西斯廷圣母·····	119
法兰西斯一世·····	122
神圣与世俗之爱·····	125
巴科斯和阿里阿德涅·····	128
伊拉斯谟像·····	130
大使们·····	133
爱情的寓意·····	135

入浴的苏珊娜·····	137
钉刑图·····	140
农民的婚礼·····	142
雪中猎人·····	145
拉奥孔·····	147
奥尔加斯伯爵的葬礼·····	149
基督在以马忤斯的晚餐·····	152
圣马太殉难·····	156
耶稣受洗·····	158
强劫留基伯的女儿·····	160
玛莉·德·美帝奇抵达马赛·····	163
吉卜赛女郎·····	165
微笑的骑士·····	168
忏悔的抹大拉的玛丽亚·····	170
阿尔卡迪的牧人·····	172
随着时间之神的音乐起舞·····	175
穿猎装的查理一世·····	178
参孙与达利拉·····	181
宫娥·····	183
布列达的投降·····	187
帕里斯的评判·····	189
希巴女王的出航·····	192

夜巡	194
蒂尔普教授的解剖课	197
小心“奢侈”	199
倒牛奶的女人	201
画室里的画家	204
林荫道	206
舟发西苔岛	208
小丑	212
维纳斯与时间的寓意	214
石匠工厂	216
文明结婚·早餐	220
伯爵夫人早起	223
吸烟者的箱子	225
午餐前的祈祷	228
蓬巴杜夫人	230
狄安娜出浴	234

马斯达·佩亚·····	235
凯佩尔提督·····	238
霍伊斯尔加凯特·····	240
安德鲁斯夫妇像·····	242
追逐蝴蝶的画家女儿·····	246
秋千·····	248
少女爱情的升华：幽会·····	251
沃尔夫将军之死·····	253
1808年5月3日夜枪杀起义者·····	255
裸体玛哈·····	259
查理四世一家·····	262
马拉之死·····	264
加冕·····	267
撒旦以肿瘤打击约伯·····	270
神奈川冲浪里·····	272
雷卡米埃夫人·····	275
山上的十字架·····	278
人生的各个阶段·····	281
暴风雪中的汽船·····	283
退役的铁梅雷尔号战舰·····	286
干草车·····	288
麦田·····	291
大宫女·····	293
土耳其浴室·····	296
梅杜萨之筏·····	298
轻骑兵军官·····	302
孟特枫丹的回忆·····	304
希俄斯的屠杀·····	306
自由女神领导着人民·····	309
三等车厢·····	312
拾穗者·····	315

晚 钟	318
轧铁工厂	320
画 室	322
筛麦的女人	326
后宫露台	328
森林之神与仙女们	330
施洗约翰的头在显灵	332
白日梦	334
贝娅塔·贝娅特丽丝	337
奥菲莉娅	339
草地上的午餐	341
吹笛少年	344
不相称的婚姻	346
松林的早晨	348
灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像	350
第二号白色交响曲：小幅的白衣女郎	353
舞蹈课	355
新奥尔良棉花事务所	359
卡拉卡拉大浴场	361
圣维克多山	364
静 物	367
花丛中的奥菲莉娅	369
日出·印象	371
睡 莲	374
红磨坊的舞会	376
伏尔加河上的纤夫	379
意外归来	382
梦	384
热带飓风与虎	387
我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？	389
雅格与天使的格斗	392

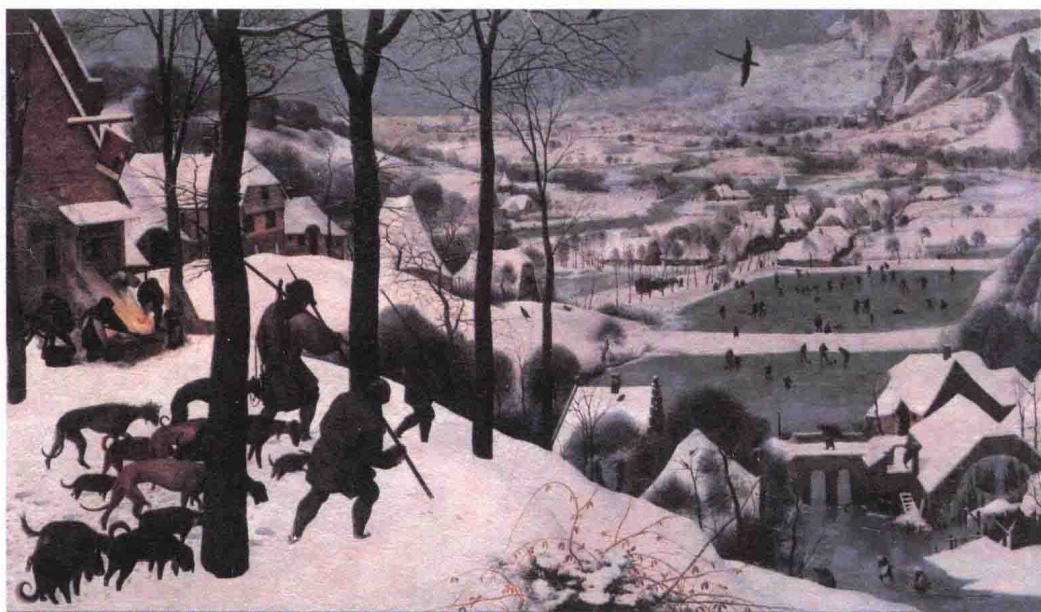

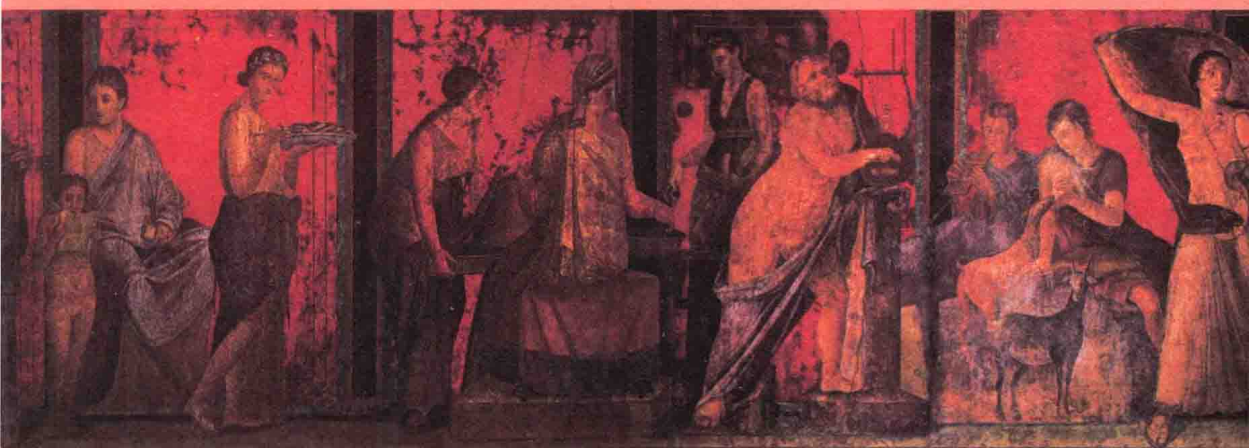
向日葵·····	394
星光灿烂·····	398
康乃馨、百合与玫瑰花·····	401
大碗岛星期天的下午·····	403
喧闹·····	406
吻·····	408
呐喊·····	411
生命之舞·····	414
红磨坊舞会·····	416
即兴 31 号·····	418
浴缸的裸妇和小狗·····	421
战争·牺牲·····	423
舞蹈·····	426
罗马尼亚风格的罩衫·····	429
死与火·····	431
查灵克罗斯大桥·····	434

惊险杂技演员和他的搭档·····	436
亚威农少女·····	438
我与村庄·····	441
记忆的永恒·····	444
玛丽莲·梦露双联画·····	447

野牛图

必知理由

- 史前绘画的典型代表，人类审美的前期遥望
- 神秘莫测的创作动机，饶有趣味的发现过程
- 精简的轮廓，生动的形象，多种色彩的综合运用

名画档案

名称：《野牛图》

创作时间：距今 1.5 万 ~ 1.2 万年

尺寸：全长 195cm

收藏：西班牙，阿尔塔米拉山洞

名画欣赏

凡是有人类足迹的地方，就会自觉或不自觉地留下人类审美的痕迹。远古人类，在极端艰苦的生存条件下，

绘画知识

壁画

壁画是人类历史上出现最早的绘画形式之一。主要是指在天然或人工壁面上通过描绘、雕塑或其他造型方法制作的画，也包括在陵墓的墓壁上绘制的图案。壁画作为建筑物的附属部分，它的修饰和美化功能使之成为建筑物的重要组成部分。迄今为止，发现的史前绘画多为洞窟和摩崖壁画。

通过简陋的工具、简单的材料，在某种器物或洞壁上，绘制下简单或复杂的图案，也许是一时兴起或者出于某种需要，展示某种图腾。他们这一有意识或无意识的举动，却开启了人类漫长的绘画发展史。然而人类绘画的历史究竟可以追溯到什么时候呢？这恐怕是永远难以解开的谜。通常，我们只有通过考古发现或者偶然打开某段尘封的历史时，才可以窥见先人们精湛画技的一鳞半爪。很多时候，现在的考古发现往往带给我们强烈的震撼和无比的视觉冲击，原始先民们留下的一幅幅杰作，以及由此体现出的精湛画技，让人一再地相信艺术的发展是超前的。西班牙阿尔塔米拉洞窟中发现的《野牛图》带给我们的震撼就是如此。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是在

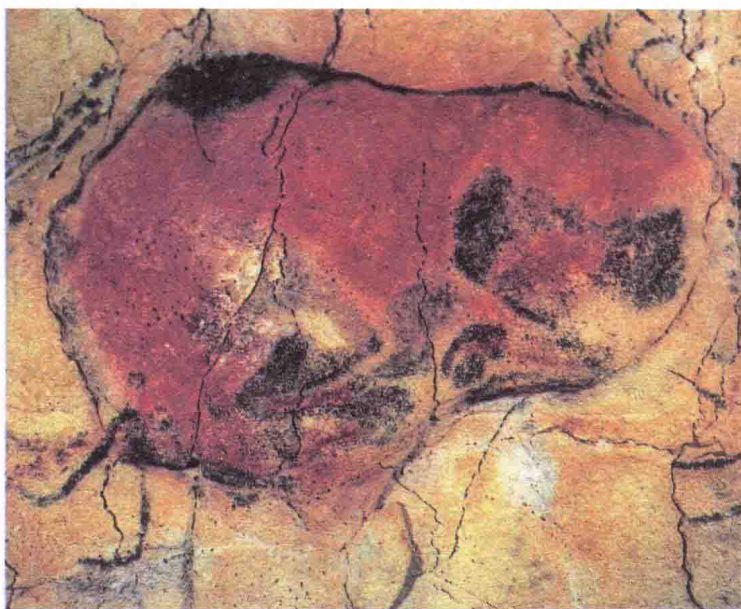
这幅洞窟壁画发现于西班牙的阿尔塔米拉山洞，它是保存着史前绘画的一个最著名的洞窟，又是西班牙北部海岸地区史前艺术的荟萃之地。《野牛图》是其中不多的几幅精彩作品之一，也是整个洞窟中保存最好的作品之一。这些野牛的壁画都分布在洞窟的顶部，而且在深达 300 多米的大洞穴中，没有照明根本无法观察。绘制这些野牛的颜料是用动物的脂肪和血调和的，色彩为赭色略泛红，在靠近轮廓线部位用黑色擦出立体感，轮廓线用的线刻又浅又淡，很有表现力，令观者不得不惊叹原始艺术所焕发出的隽永魅力和美感。

1879 年被发现的。当时的一个西班牙工程师带着 4 岁的女儿来这个洞穴采集古化石。在寻找化石的过程中，活泼好

动的小女儿偶然钻进了一个更加低矮的洞口，由于四周漆黑，她点燃了随身携带的火把，当她抬起头时，却突然发现

拉斯科山洞岩画
(局部) 距今
约 2.5 万年

这幅局部图展现的是受伤的野牛倒在地上无法站立起来，却低着头来保护自己，是极为生动的一个画面，表现了动物的尊严与力量，以及它在生命最后一刻的挣扎。

石壁上有头公牛直瞪着眼睛看着她，她吓得大叫起来……于是，举世闻名的史前洞穴壁画被发现了。

研究人员考察发现这组大型洞窟壁画长 18 米、宽 9 米，包括 15 头野牛、3 头野猪、3 头母鹿、2 匹野马和 1 头狼。其中有些动物画得比真的还要大。绘画者笔法粗犷、简练，动物形象生动逼真，栩栩如生。整个兽群队伍被画得浩浩荡荡、气势宏伟，动物之间虽然没有什么内在的联系，可是各有章法，规范独立。《野牛图》被画在主洞的窟顶上，经研究发现，是通过先涂色、后勾线的方式绘成的，野牛线条粗犷，结构科学，运用了多种颜色，其中以赭红与黑色为主，

辅有黄色和暗紫色。经研究发现，所用的“颜料”主要是来自天然矿物研磨出来的各种粉末以及燃烧后的黑色木炭，其中还夹杂有动物的油脂和血液。而他们的画笔可能就是一些苔藓类植物或者兽毛等。这头野牛画像准确的身体比例、丰富的色彩充分显示出了史前人类对于动物形象的熟谙和搭配运用多种色

彩的技艺，在绘画技巧上是一大进步。

可是，远古人类绘制成的这些“图案”究竟意义何在呢？有人认为是用于自然崇拜或原始图腾的祭拜之用，如同后人的献祭物一样；也有人认为极有可能是源于巫术情结，或是为了保证狩猎的成功。因为在图画中有许多代表矛和标枪射向动物的线条，所以他们认为，古人相信巫术，在猎取这些动物之前，他们通过这种诅咒的方式，增加捕猎的勇气和力量。

不管怎样，谜一样的《野牛图》，让我们领略了史前人类令人惊讶的绘画技能，并为我们留下了大量的探索题材和无穷的想象天地。